

Fecha de recepción: marzo 2012

Fecha de aceptación: junio 2012

Versión final: junio 2013

Prólogo
Università di Bologna
Maria Giuseppina Muzzarelli *

Resumen: Esta publicación nació con la intención de establecer una colaboración entre estudiosos de la moda, argentinos e italianos entre la Università di Bologna y la Universidad de Palermo. La idea fue la de reflexionar sobre contaminaciones, superposiciones, y colaboraciones entre la Moda y el Arte, desde diversas miradas: la de estudiosos de comunicación, de fotografía, de historiadores, de antropólogos y de observadores de la Argentina y de Italia. Las variadas historias de ambos países, como así también los caracteres propios de esta etapa actual, juegan un papel importante en la relación entre la moda y el arte y, por lo tanto, también se encuentra presente en la reflexión sobre este enlace.

Palabras clave: Alta costura - Artes y oficios - Contemporaneidad - Cultura - Diseño - Historia - *Made in Italy* - Renacimiento.

[Resúmenes en italiano, inglés y portugués en las páginas 138-139]

(*) Profesora de la Università di Bologna. En la sede de Bologna enseña Historia medieval e Historia de las ciudades y en la sede de Rímini Historia del vestuario y de la moda. Se ocupa de la historia de la sociedad, de la cultura y de la mentalidad.

La cuestión de la Moda y el Arte no es nueva pero sin duda actual. Recientemente se han publicado varios libros sobre ambos temas, casi una endiada de *Art & Fashion: Zwischen Haut und Kleid*, herausgegeben von M.Bruderlin, A.Lutgens (Bielefeld, Kerber 2011), y *Fashion and Art* de A.Geczy y V.Karaminas (Berg, Nueva York, 2012). En Italia, se destaca el flamante trabajo de varios autores editado por Marco Pedroni y Paolo Volontè titulado *Moda e Arte* (Franco Angeli, Milán, 2012). El nexos se evoca también en la exposición en el Museo Metropolitano de Nueva York, organizada por el Costume Institute (apertura primavera de 2012) y a cargo de Harold Koda y Andrew Bolton titulada *Impossible Conversations*, sobre los mundos estilísticos de Elsa Schiaparelli y Miuccia Prada.

A la hora de elegir un tema para trabajar juntos y con la intención de establecer una colaboración que se espera duradera, estudiosos de la moda, argentinos e italianos, han considerado el tema apropiado e incluso urgente. La idea fue la de reflexionar sobre contaminaciones, superposiciones, y colaboraciones entre la moda y el arte, no sólo a partir de diferentes puntos de vista –de estudiosos de comunicación o de fotografía, historiadores o antropólogos– sino además por diversos observadores de la Argentina y de Italia. Las variadas historias de ambos

países, como así también los caracteres propios de esta etapa actual, juegan un papel importante en la relación entre la moda y el arte y, por lo tanto, también en la reflexión sobre este enlace. Dejemos que los lectores evalúen las afinidades y diferencias luego de leer y comparar los métodos y las hipótesis.

Algunas observaciones pueden anticiparse con la finalidad de orientar la lectura. Las contribuciones de los autores italianos parecerían estar más influenciados que las de los estudiosos argentinos por la fuerza del pasado. En el ensayo de Maria Giuseppina Muzzarelli como en los de Simona Segre y Federica Muzzarelli, como así también en el “caso” presentado por Elisa Tosi Brandi vuelve, constantemente, el tema de la oportunidad pero, también, el de la inevitabilidad de hacer cuentas con la historia. El mismo planteamiento del argumento es, en más una ocasión, de tipo historicista, es decir, en consonancia con un modelo italiano de los estudios que ha privilegiado la historia de la “filosofía a la filosofía” y “la historia del arte al arte”. Es cierto que, en los últimos años la historia aparece cada vez menos en los programas escolares. Pero también es verdad que no se puede prescindir de la misma, ni siquiera para quien se ocupa de la moda, pasajera y fugaz por definición. El pasado condiciona y ayuda: es mejor conocerlo, estudiarlo y volver a él, retomarlo con plena conciencia, a través de citas.

En su ensayo **Maria Giuseppina Muzzarelli** reconstruye a grandes rasgos las diversas fases del nexo entre la moda y el arte desde el siglo XIV, cuando puede decirse que nace la moda, hasta nuestros días. A finales de la Edad Media, los sastres, reconocidos como aquellos especialmente relacionados con la belleza, eran artistas al igual que todos los artesanos que trabajaban bajo reglas precisas: “a la perfección”. Posteriormente, el desarrollo de un amplio debate sobre las artes condujo a una jerarquía con la pérdida de prestigio de las artes menores, entre ellas, la de los sastres. La cultura de la Ilustración se ocupó de la revalorización de todos los oficios y, en pleno siglo XIX, con la Alta Costura se llevó a cabo la valorización de la idea de sastre, reconocido como un artista que colaboraba con otros artistas. En tiempos más recientes, el enlace entre el arte y la moda ha encontrado en el “Made in Italy” una fuerza y una plataforma de lanzamiento hacia el futuro. La relación entre moda, arte y una extraordinaria tradición productiva ha hecho que Italia saliera de una grave crisis y tal vez hoy pueda hacerlo de nuevo.

Ese Renacimiento, que a inicios de los años cincuenta del siglo XX ha contribuido a que Italia saliera de la crisis, es analizado por **Simona Segre** en el uso que se hizo nuevamente de él en los años ochenta. Durante el Renacimiento, Italia tenía el liderazgo del gusto: una primacía europea que posteriormente disminuiría hasta convertirse en un mito. El mito del Renacimiento se ha retomado varias veces e, incluso, durante los años ochenta del siglo XX, cuando citarlo resultaba particularmente sorprendente –dado el carácter revolucionario del nuevo sistema que se había consolidado y que era ampliamente imitado por otros países y por otras modas– gracias también a la estrecha relación entre la moda y la sociedad de consumo, entre la estética y la industria.

La cita del Renacimiento aparece también en el trabajo de **Elisa Tosi Brandi** que, reflexionando sobre cómo en los últimos 30 años los estilistas y los creadores italianos han utilizado el arte experimentando combinaciones y citas de obras de arte de diferentes épocas y momentos, ha analizado un “caso”, el del Grupo AEFEE, que produce las creaciones de Alberta Ferretti y Franco Moschino Franco (pero también otras) con el fin de examinar el papel del arte y su relación con lo artesanal en el proceso creativo de la moda italiana contemporánea. Como a principios de siglo XX Pisanello y Botticelli (es decir, en el Renacimiento), jugaron un papel importante en la

consolidación de una *nueva* moda italiana. Del mismo modo, hoy citas de artistas, incluso contemporáneos, y la fidelidad a un firme método de producción y a una especie de simbiosis con el territorio funcionan, aún, como la carta triunfante para la afirmación de la moda italiana. El discurso sobre el nexo moda y arte no se agota en la cita de este o aquel artista del pasado o de esta o aquella ciudad de arte, y sin embargo, incluso recientemente, han sido propuestos vestidos con reproducciones del campanario de Giotto o de la catedral de Milán. De este aspecto del nexo se ocupa en su ensayo **Nicoletta Giusti**, interesada más bien en la realización de las prendas de vestir hechas “de manera profesional”. Para Giusti, el debate sobre el arte y la moda no puede agotarse en la cuestión de si los vestidos son o no obras de arte: mucho más útil resulta analizar el arte y la moda como normales actividades productivas, lo que permite destacar muchos puntos de contacto. En el ámbito de las dinámicas “macro”, la producción del arte, como la de la moda, tiene lugar en el interior de “mundos del arte”, es decir, de estructuras de acción colectiva y organizada que permiten la producción de los productos característicos de ese campo. Desde el punto de vista de las dinámicas “micro”—de cómo se controla y coordina el trabajo de artistas o de quienes trabajan en la moda, es decir, los llamados “creativos”—arte y moda ofrecen la oportunidad de proporcionar una nueva clave de interpretación para la organización de la creatividad y de las profesiones creativas. El concepto de “administración por oficio”, ya propuesto para las industrias culturales, ofrece una clave de lectura para comprender la organización del trabajo creativo.

Esa creatividad, que hoy casi obsesivamente quisiera estimularse, ha sido la piedra angular del gran cambio representado por la Alta Moda. A ese fenómeno y a ese tiempo, época de un posible nacimiento de la moda, es decir, a mediados del siglo XIX, se remonta **Federica Muzzarelli** para reflexionar sobre cómo la moda y la fotografía, dos fetiches perfectos para expresar el alma del Modernismo que se acerca, han sabido incorporar los cambios de las costumbres y de la estética de la contemporaneidad que caracterizaron el inicio del siglo XX. A fines del siglo XIX, la fotografía ha tenido que librar una dura competencia con la tradición pictórica para compartir un espacio demasiado estrecho para dos pretendientes exigentes: el del Arte. Por lo tanto, antes de convertirse en una de las herramientas claves para la construcción de un imaginario de la moda, la fotografía busca su identidad, durante varias décadas, en un proceso que la llevará a la industria de la moda entre la intuición brillante de diseñadores geniales, pioneras empresas editoriales, y primeros ejemplos de profesionalidad de autor.

La historia regresa a menudo en los ensayos de los autores italianos, y en más de uno, surge implícita o explícitamente la pregunta: ¿qué se ha entendido en el pasado y qué se entiende hoy por arte?

Como nos recuerda en su ensayo **Antonella Mascio**, el reconocimiento de valores y la calidad de los productos de los medios de comunicación han sido objeto de debate durante casi todo el siglo XX y han contribuido a dar nueva luz a las formas de expresión humana que hasta ahora estaban excluidos del ámbito del “arte”, atribuyendo también a los medios de comunicación una posición importante. El Arte Pop ha considerado a los aparatos de los medios de comunicación como potenciales nuevas herramientas para usar en modo creativo, y ha comprendido la importancia de las producciones, entendidas como nuevos repertorios de imágenes, relacionadas a imaginarios específicos. En este contexto se coloca la reflexión de Mascio que se centra en las relaciones e intercambios entre el ámbito de los *mass media* y el mundo de la moda. Si es verdad, en efecto, que en la moda aparece la historia de todos y que en ella se reflejan los

usos y gustos más difundidos, hoy incluso en los productos audiovisuales y en particular en las series de televisión es donde se tiene que indagar para seguir las huellas de historias y gustos. En las series, los elementos del vestir y la moda —es decir, el conjunto de prácticas colectivas que dan lugar a determinadas dinámicas sociales —se incorporan y se vuelven relevantes cada vez más. Se trata, por lo tanto, de un ámbito que no debe pasarse por alto para poder profundizar la relación entre la moda y el arte: un vínculo activo, cambiante, en continua evolución, y marcado por personajes y eventos locales, pero cada vez más abierto a las mezclas, los cruces y los préstamos.

Leyendo de forma secuencial los trabajos de los investigadores italianos y argentinos, se observa la diferencia de enfoque sobre una temática común: por un lado, un enfoque que tiende a centrarse sobre el diseño y la contemporaneidad, y por el otro, una mirada más atenta a la historia cultural. Se trata de complementariedades útiles e indispensables, de reflexiones que nos permitan entender mejor a nosotros mismos y a los demás y, por lo tanto, a facilitar el diálogo para captar, a través de la moda, el carácter de nuestro tiempo.

Cabe agradecer, aquí, de manera particular al Prof. Angelo Manaresi, director del Centro de Estudios Avanzados de Buenos Aires, a la Prof. Carla Salvaterra delegada de Relaciones Internacionales y a la Lic. Berenice Conde por la organización. También se agradece al Prof. Giovanni Matteucci, Presidente del curso de grado en Cultura y Técnica de la Moda, sede Rimini de la Università di Bologna por su auspicio y a Marcos Rico Domínguez por la traducción de los textos al español.

Abstract: Questa pubblicazione è stata creata con l'intento di stabilire una partnership tra studiosi di moda, argentini e italiani presso l'Università di Bologna e l'Università di Palermo. L'idea era quella di riflettere sulla contaminazione, le sovrapposizioni, e le collaborazioni tra moda e arte da varie prospettive: dalla comunicazione scientifica, la fotografia, dagli storici e antropologi ed anche dagli osservatori provenienti dall' Argentina e dall' Italia. Le varie storie di entrambi i paesi, così come le caratteristiche specifiche di questo periodo, giocano un ruolo importante nel rapporto tra moda e arte e, pertanto, è presente anche nella riflessione su questo legame.

Parole chiave: Artigianato - Contemporaneità - Cultura - Design - Haute Couture - *Made in Italy* - Rinascimento - Storia.

Summary: This publication was created with the intention of establishing a collaborative work between scholars on fashion, of the University of Bologna and the University of Palermo. The idea was to reflect on pollution, overlays, and collaborations between fashion and art from various perspectives: communication, photography, historians, anthropologists and observers from Argentina and Italy. The particular history of both countries, as well as the specific characteristics of this age, play an important role in the relationship between fashion and art and, therefore, is also present in the reflection on this link.

Keywords: Arts and Crafts - Contemporaneity - Culture - Design - Haute couture - History - Made in Italy - Renaissance.

Resumo: Esta publicação nasceu com a intenção de estabelecer uma colaboração entre estudiosos da moda, argentinos e italianos entre a Università di Bologna e a Universidade de Palermo. A idéia foi reflexionar sobre contaminações, superposições e colaborações entre a Moda e a Arte, desde diversas miradas: a dos estudiosos de comunicação, de fotografia, de historiadores, de antropólogos e de observadores da Argentina e da Itália. As variadas histórias dos dois países, como também as características próprias da etapa presente, têm um papel importante na relação entre a moda e a arte e, por tanto, também está presente na reflexão sobre este enlace.

Palavras chave: Alta-Costura - Artes e Ofícios - Contemporaneidade - Cultura - Design - História - *Made in Italy* - Renascimento.
